

ELEMENTOS DE EXPRESION PLASTICA

*Las artes plásticas tienen su propio lenguaje, que consiste en un conjunto de aspectos visuales de gran variedad; estos se pueden organizar en conformaciones fácilmente definibles y tangibles, cuyas unidades básicas y estructurales reciben el nombre de **elementos plásticos**.*

Cada artista empieza con los elementos plásticos de su medio y el estado físico de su obra depende de tales elementos.

*Así como el escritor elige sus palabras, construye frases, ordena sus párrafos. El pintor despliega sus colores en la paleta, pinta formas con esos colores en el lienzo, las combina en grupos mayores de tamaño y formas variables. Incluye **líneas, colores, luces, sombras y texturas**, hasta configurar su obra.*

*El punto, la línea, la forma, el color, el valor y la textura son **elementos expresivos**.*

El punto: *Es el resultado del primer encuentro de la punta de un lápiz, un buril, la pluma o pincel, con el plano básico material: el papel, la madera, la tela, el metal*

*Concebido en la imaginación o en lo abstracto, el **punto** es idealmente pequeño y redondo.*

La línea: *Es la hulla del punto móvil y, por consiguiente, un producto que obtenemos mediante una sucesión de puntos y con este movimiento se transforma de un estático en dinámico.*

Cuando la línea se utiliza en obras de artes como elemento principal, tomando como base su capacidad de síntesis, su ritmo y la libertad con que el artista la traza, puede ser determinante en el estilo artístico.

La línea como elemento contractivo, define el contorno de la forma.

El valor expresivo de la línea se relaciona con la sensación, idea y sentimiento de observador.

Con la línea, el artista expresa volumen, movimiento y espacio bien determinado.

En algunas técnicas de las artes graficas, el trazado de líneas es básico.

Percepción de la línea

La línea en la naturaleza no es visible por si solo se hace perceptible cuando limita el contorno de las hojas, flores, los animales, las montañas, las nubes

Percibimos elementos lineales como las ramas de los árboles, los cables del alumbrado. A veces trazamos líneas imaginarias entre puntos cercanos o distantes, o delineamos visualmente el contorno de las formas. La percepción de la línea en la naturaleza es similar a la línea geométrica cuando la relacionamos con el borde real de una superficie. Ejemplo: el contraste de blanco y negro. También la percibimos en la intersección de superficie. Ejemplo: el borde de una mesa. Una cuerda, un cable, son similares a la línea geométrica.

La línea como elemento de la composición

Cada tipo de línea posee un sentido psicológico especial, en correspondencia con las formas, y de acuerdo con las sensaciones que producen. La línea, según el sentido y la forma que tiene, expresa o dice una idea o sentimiento.

Línea inclinada: Emite la impresión de caída y descanso.

Línea vertical: Puede expresar esbeltez, espiritualidad

Línea horizontal: Puede expresar paz, tranquilidad, el reposo y descanso

La luz y sus efectos

*El ojo recibe parte determinada de ondas electromagnéticas y las transforma en sensaciones de luz y experiencia de **color** y **forma**.*

*La **luz blanca**, la **luz solar**, contienen toda la diversidad de colores que el hombre puede ver.*

*Sin embargo, solamente vemos **formas** y **colores** cuando nuestros ojos le llega una parte de luz blanca. Percibimos un objeto gracias a la luz. Puede ser luz reflejada cuando el objeto se refleja, de manera selectiva y en todas las direcciones, una parte de la energía de la luz que recibe; y puede ser directa o natural, cuando la percibimos físicamente de un cuerpo luminoso como el Sol o un foco de luz artificial.*

La luminosidad: Es la cantidad de luz.

La luz y el valor

La luz se manifiesta en una gradación que tiene dos extremos, el blanco y el negro. El blanco esta en el extremo superior de esa gradación y representa el mayor grado de luminosidad y el negro esta en el extremo inferior y representa la penumbra.

Entre ambos extremos encontramos una sucesión del valor total; de esa manera podemos hablar de valores tonales claros, intermedios y oscuros.

El valor: *Se refiere, especialmente, a la cantidad de luz que puede reflejar una superficie.*

*El **valor** no es la condición única de los grises, que resultan del pase blanco y negro, es también una condición de toda superficie que refleja más o menos luz. Así, el color puro tiene un valor que le es intrínseco, este siempre depende de su grado de claridad o brillantez, teniendo, en consecuencia, una ubicación con respecto a la escala de valores.*

Los valores que apreciamos en la naturaleza los ubicamos en una escala, de tal manera que pueden ser comparados los tonos altos, la transición gradual o tonos intermedios y los tonos bajos.

El color en la naturaleza

*Todo lo que existe en la naturaleza tiene **color**. Las cosas que vemos no solo se diferencian entre si por su forma y tamaño, sino también por su colorido.*

El color es una señal y es testimonio de un estado determinado. Ejemplo: la rosa de vivo color, visible a lo lejos, debe pregonar a los insectos: ven aquí, aquí hay polen y miel, y mientras el insecto encuentra su alimento, las flores se fecundan. Así encuentra la naturaleza su equilibrio. También emite señales la roja cereza y la ciruela azul: Estamos maduras. Y el pájaro que se come la cereza le da al hueso la oportunidad de ser llevado al lugar donde pueda germinar y crecer. En el mecanismo de la naturaleza, el color parece ser un medio de lograr una determinada finalidad.

Desde el punto de vista físico, el color luz es el que se deriva de la descomposición de la luz blanca

proveniente de Sol o de un foco o fuente luminosa artificial.

La aparición de estos colores es siempre visual, por ejemplo: la forma coloreada que deja pasar un vitral. El color material es una propiedad relativa de los cuerpos. Su aspecto depende de la luz existente. Cambiando el aspecto de la luz, puede modificarse el aspecto de los colores, por ejemplo: la tela de un vestido parece diferente a la luz de una lámpara y a la luz del día; los objetos cambian de color de acuerdo con la hora de día, así nos parecen claros y brillantes al mediodía con la luz del sol y grises al tardecer, cuando hay poca luz solar. Por consiguiente, el aspecto del color siempre es relativo. Los colores básicos, que son producto de las luces cromáticas, son el azul-violeta, el verde y el rojo-naranja.

Mezcla adictiva: Es la mezcla de las luces cromáticas.

Mezcla sustractiva: Cuando se usan colores transparentes, colocados el uno sobre el otro o el uno delante del otro.

Si se utilizan uno o varios puntos de color, uno sobre el otro, en un papel blanco, el color de la mezcla es siempre más oscuro que cada uno de los colores que entran en ella. Esta es una característica.

Mezcla óptica: Sucede cuando los colores se mezclan en la retina del ojo, dando como resultado un color nuevo.

Importancia del color en la vida cotidiana

Cuando vamos a cruzar la calle, las luces del semáforo nos avisan el momento adecuado para hacerlo o no. Si nos acercamos al fuego, lo hacemos instintivamente, con mucho cuidado, su color rojo nos indica peligro. Existen ciertas fijaciones sensoriales del color que nos hacen reaccionar en forma emotiva en situaciones de la vida diaria.

El círculo cromático

El objetivo es representar la distribución de colores en función de las leyes de percepción. La organización de los colores en el círculo cromático corresponde exactamente a los colores del espectro y es una ordenación sistemática basada, generalmente, en los tres colores básicos o primarios, llamados: rojo, amarillo y azul, sus opuestos adyacentes y derivados.

Colores analógicos: Son colores que generan semejanza entre sí. Los identificamos en el círculo cromático por su vecindad y proximidad, es decir, que son colores vecinos. Por ejemplo: rojo, rojo anaranjado, amarillo anaranjado.

Colores cálidos: Producen una reacción subjetiva que se percibe como temperatura, pueden ser cálidos los colores rojo, amarillo-naranja.

Colores fríos: Son los que se identifican en la percepción visual con sensaciones de temperatura opuesta a los colores cálidos y reflejan poca luz, puede ser violeta, azul y el rojo violáceo.

El color monocromático

Es el color con sus diferentes variables de tinte y saturación, que resulta de la mezcla el mismo con blanco, negro o gris.

La utilización de un color monocromático y sus variables en una composición, hace que esta sea armónica.

Cualidades del color

Las cualidades del color son: tinte, brillo, saturación y tono; estas son las características necesarias para descubrir un color.

Tinte: El tinte del color: la palabra tinte es el sinónimo de color.

Brillo: Es un grado de luminosidad, es una característica de la intensidad.

Saturación: Tiene una alta intensidad cromática.

Tono: Es el valor lumínico.

La textura: su percepción táctico–visual

*Cuando miramos el mundo natural o el artificial, podemos descubrir diversas texturas como, por ejemplo: en la corteza de los árboles, las piedras, las paredes, los muros, y en nosotros mismo descubrimos texturas cuando nos palpamos la piel, el pelo, nuestros vestidos. La textura puede ser **óptica** o **visual**.*

*Identificamos a la **textura** como la apariencia externa de los materiales, objetos o cosas que nos rodean.*

***Textura visual:** Es **visual** cuando presenta sugerencias diferentes sobre una superficie que solo pueden ser captadas por el ojo, pero no responde al tacto.*

***Textura táctil:** Presenta diferencias que responde, a la vez, al tacto y a la vista.*

***Espacio:** En el espacio se pueden jugar con varios elementos para poderle dar lugar, entre ellos encontramos:*

***La perspectiva:** Es un método de organizar y sugerir el espacio y crear la ilusión de profundidad.*

***La superposición:** Es cuando un objeto cubre parte de otro, podemos inferir que debe estar delante de él; por lo tanto, está más cerca del espectador.*

***Luminosidad:** Es cuando los objetos están representados con mayor luminosidad dan la sensación de estar más cerca del observador y los menos eliminados de estar más lejos.*

***La escala:** Tomando como base el tamaño real de todo lo que nos rodea, podemos lograr la profundidad dentro del campo visual utilizando contraste de formas y gradación de tamaño, tanto en composición figurativas como abstractas.*

***El color, la profundidad y el espacio:** Hay colores que actúan como indicadores de espacio, avanzan o retroceden. Para lograr esto es necesario organizarlos con otros indicadores de espacio.*

Colores fríos dan la sensación de alejarse.

***La textura:** la disminución de detalles se pueden aplicar a la textura visual, la cual depende de la distancia a que se encuentra de nosotros. La textura se ve suave en un área intermedia y ninguna o muy leve para la distancia.*

***La nitidez de los contornos:** La calidad y la nitidez del detalle que podemos ver, depende de la distancia a que se encuentre de nuestros ojos las formas que observamos. Si están próximos, podemos ver detalles con claridad, pero al alejarse se pierde progresivamente.*

La forma: sus características

De acuerdo con nuestro campo visual, todos los objetos que nos rodean tienen forma.

Cuando el artista crea una forma, pone en juego muchas facultades, como: el sentido, la infusión, la imaginación

Las principales cualidades que se caracterizan a la forma son:

Configuración: Presupone un cierto grado de organización en el objeto, que no se puede alterar en sus elementos sin que pierda significación.

Tamaño: Depende de la relación y comparación entre una forma y otra.

Color: Generalmente lo que se ve como forma no puede separarse de lo que se ve como color, pues el color en la forma es sencillamente la reacción de un objeto a los rayos de luz mediante los cuales lo percibimos. El color con la textura, conforman el aspecto superficial de la forma.

Textura: Se refiere a la apariencia externa de la forma que podemos percibir a través de la vista y el tacto, según el tratamiento que se le da a la superficie de la misma.

Posición: Se relaciona más con el concepto de forma compositiva o composición y tiene que ver con la forma en el espacio. Cuando relacionamos la forma con el ámbito o campo donde se desarrolla la percepción visual, podemos determinar su posición.

Clasificación de las formas

Orgánicas: Son la forma humana y todas las que se encuentran en la naturaleza, a las cuales el hombre recurre, generalmente, para sus creaciones artísticas: los animales, plantas

Artificiales: Son fabricadas o creadas por el hombre.

Básicas: Son el círculo, el cuadrado y el triángulo equilátero (no un triángulo cualquiera). Cada una de ellas tiene sus propias características y son la base para la creación de nuevas formas o estructuras.

Simbólicas: Tiene una significación que va más allá de lo que representan.

Abiertas: Se perciben con mayor facilidad cuando se relaciona con el fondo, ya que una de sus características principales es que se integran a él o al medio.

Cerradas: Se diferencian de la abierta por su contorno, por la continuidad del contraste con respecto al fondo.

Simétrica: En la naturaleza encontramos gran variedad de formas, también obras artísticas.

Tridimensionales: Tienen volumen, masa y tres dimensiones: largo, ancho y profundidad; el espacio que ocupa es real.

Bidimensionales: Es plana, tiene dos dimensiones: largo y ancho; la forma es plana.

Positivas y Negativas: Pueden ser tridimensionales cuando las podemos palpar en la realidad y bidimensionales cuando las captamos en representaciones planas; en este caso se conoce comúnmente como figura. En ambos momentos, la forma positiva deja a su alrededor un espacio o campo, al cual se le llama forma negativa.

El campo que rodea a la forma positiva tridimensional se proyecta en la retina a través de su contorno o volumen y otras características (no es una representación, es la forma real).

El espacio que rodea a la forma positiva bidimensional, lo percibimos como fondo en una superficie plana. La forma positiva y la negativa bidimensional guardan estrecha relación con el problema figura–fondo.

El contraste de la forma positiva y la negativa beneficia y agudiza nuestro sistema visual y perceptivo, ya que en ambos casos captamos las características de la forma: tamaño, dirección, contorno. También la forma positiva y negativa, cuando se observan separadamente, presenta una apariencia firme, con significados e igual configuración, que permite su identificación y su encaje.

Ambiguas: Admiten varias interpretaciones. Las figuras o formas reversibles presentan cierta ambigüedad porque se perciben alternamente las zonas correspondientes a figuras y fondo, positivo–negativo.

Las figuras o formas imposibles se pueden dibujar, pero no se pueden construir en tres dimensiones; es decir, tienen un carácter bidimensional: al tratar de construirlas en tres dimensiones se desorganiza su configuración. Las formas o figuras virtuales se configuran por el efecto visual de cerramiento.

Cuestionario

- Las unidades básicas que conforman el lenguaje de las artes plásticas se llaman Elementos plásticos.
- Los elementos de expresión de las artes plásticas son El punto, la línea, el color, el valor y la textura.
- El punto es Es el resultado del primer encuentro de la punta de un lápiz, un buril, la pluma o pincel, con el plano básico material: el papel, la madera, la tela, el metal.
- La línea es Es la huella del punto móvil y, por consiguiente, un producto que obtenemos mediante una sucesión de puntos y con este movimiento se transforma de un estático en dinámico.
- El valor expresivo de la línea se relaciona con la sensación, idea y sentimiento de observador.
- El artista utiliza la línea para expresar volumen, movimiento y espacio bien determinado.
- La línea vertical expresa esbeltez, espiritualidad.
- La línea horizontal expresa paz, tranquilidad, el reposo y descanso
- La línea, como elemento constructivo, define el contorno de la forma.
- En las artes gráficas, la línea es básica.
- En la escala de valores, el blanco representa el mayor grado de luminosidad.
- En la escala de valores, el negro representa la penumbra.
- El color se deriva de descomposición de la luz blanca.
- El tono de un color está en función de la luz que lo refleja.
- Las cualidades de las formas son configuración, tamaño, textura, color y posición.
- Las formas positivas y negativas guardan estrecha relación con el problema figura–fondo.
- El arte de agrupar los distintos elementos o figuras para obtener el mejor efecto según lo que se vaya expresar, es Composición.
- Lo primero con que se topa el artista al iniciar su composición es con el Espacio.
- Arte representativo es Cuando el artista copia fielmente la realidad.

INTRODUCCION

El presente trabajo es para informarnos y entender los métodos, técnicas, elementos y concepto del arte.

Trataremos de dar una idea completa de todo; a lo que se refiere a los siguientes puntos: elementos de las artes plásticas, composición, cromatismo, espacio, formas, percepción

Bueno espero que este trabajo cumpla con sus expectativas.

CONTENIDO

- *Introducción*
- *Elementos de la expresión plástica:*
 - ◆ *El punto*
 - ◆ *La línea*
 - ◇ *Percepción de la línea*
 - ◇ *La línea como elemento de composición*
 - *Línea inclinada*
 - *Línea vertical*
 - *Línea horizontal*
 - ◆ *La forma*
 - ◆ *El valor*
 - ◆ *El color*
 - ◇ *Importancia de la color*
 - ◇ *El color cromático*
 - ◇ *Cualidades del color*
 - *Tinte*
 - *Brillo*
 - *Saturación*
 - *Tono*
 - ◆ *Textura*
 - ◇ *Percepción: su percepción táctil–visual*
- *Espacio*
 - ◆ *Perspectiva*
 - ◆ *Superposición*
 - ◆ *Luminosidad*
 - ◆ *Escala*
 - ◆ *Color, profundidad y espacio*
 - ◆ *Textura*
- *Forma*
 - ◆ *Características*
 - ◇ *Configuración*
 - ◇ *Tamaño*
 - ◇ *Color*
 - ◇ *Textura*
 - ◆ *Clasificación*
 - ◇ *Orgánicas*
 - ◇ *Artificiales*
 - ◇ *Básicas*
 - ◇ *Simbólicas*
 - ◇ *Abiertas*
 - ◇ *Cerradas*
 - ◇ *Simétricas*
 - ◇ *Tridimensionales*
 - ◇ *Bidimensionales*
 - ◇ *Positivas y negativas*
 - ◇ *Ambiguas*

- *Conclusión*
- *Cuestionario*
- *Bibliografía*

Conclusión

Que en las artes plásticas como en todo o en las mayorías de las cosas tiene sus técnicas, elementos, conceptos y detalles como ya nos hemos dado cuenta. Por lo tanto hay que estudiarlas y tomarlas muy bien en cuenta para tener un basico conocimiento y visión artistica de las obras.

BIBLIOGRAFIA

*Educación Artística 7° editorial **Romor**, Celia Marcano–Grasciela Castro de Brullo.*

*Educación Artística 7° editorial **Eneva**, C. Millán–L. E. Rincón.*

www.elrincondelvago.com

Republica Bolivariana de Venezuela

Ministerio de Educación

Instituto José Félix Rivas

Vanessa Fiorelli

C.I: 16.005.287

Sem: 1° Hum